

Урок 3. Средства художественной выразительности

Содержание темы «Средства художественной выразительности» еще раз акцентирует внимание учащихся на ранее рассмотренных видах искусства. Однако в данном случае появляется возможность глубже проникнуть в специфику каждого вида искусства, выделить особенности каждого из них, зафиксировать основные понятия. Важно помнить, что в первую очередь мы обращаем внимание учащихся на художественный образ, и только после этого — на средства выразительности, с помощью которых мастера искусств воплощают художественный замысел.

Урок разработал учитель ГУО «Средняя школа № 21 г. Барановичи» Владимир Владимирович Копаченя.

Цель урока: систематизация знаний учащихся о средствах художественной выразительности в разных видах искусства.

Задачи урока:

- актуализировать представления о средствах выразительности в архитектуре, изобразительном искусстве, литературе, музыке;
- выделить специфические средства художественной выразительности в архитектуре, изобразительном искусстве, литературе, музыке;
- формировать умение характеризовать средства художественной выразительности в процессе восприятия произведения искусства;
- развивать культуру ценностно-оценочного суждения о художественных произведениях.

Тип урока: комбинированный урок.

Вид урока: урок с использованием интерактивной доски.

Учебно-методическое обеспечение: учебное пособие, рабочая тетрадь, художественно-иллюстративный материал, техническое оборудование (интерактивная доска или телевизор).

Эпиграф: «Искусство требует знаний» (Б. Брехт).

Ход урока

1. Организационный момент

Учитель: Сегодня мы вновь окунемся в волшебный мир искусства. Пусть этот урок принесет нам радость общения и подарит новые зна-

ния, которые помогут в дальнейшем лучше понимать произведения разных видов искусства. Не зря Бертольд Брехт говорил: «Искусство требует знаний». Его слова могут быть эпитафией нашего урока.

Учитель: записывает тему и эпитафию к уроку на доске.

2. Подготовка к работе на основном этапе урока

2.1. Актуализация знаний учащихся

Учитель: Давайте вспомним профессии творческих людей, создающих произведения искусства. Для этого отгадываем загадки — их вы увидите на интерактивной доске, которая будет нам «помощницей» на уроке (рис. 1).

Рис. 1

Рис. 2

Сначала отгадываем загадку, затем, «кликнув» по белому полю прямоугольника в нижней его части, перемещаем его в «волшебную рамку». Передвигая прямоугольник по рамке, увидим ответ на загадку.

Итак, подумайте, о ком идет речь в первой загадке: «Книги пишет, сочиняет, мысли он в стихи слагает».

Учащиеся: Писатель.

Учитель: Передвинем прямоугольник с текстом загадки на «волшебную рамку» и посмотрим, правильно ли вы ответили (рис. 2). А теперь ответьте на следующий вопрос: произведения какого вида искусства создают писатели и поэты?

Учащиеся: Литература.

Учитель: Верно. Отгадываем следующую загадку: «Дом многоэтажный строит он карандашом на листке бумажном».

Учащиеся: Архитектор.

В «волшебной рамке» при правильном ответе появляется изображение (рис. 3).

Учитель: «Он умеет рисовать и картины создавать». О ком идет речь в этой загадке?

Рис. 3

Рис. 4

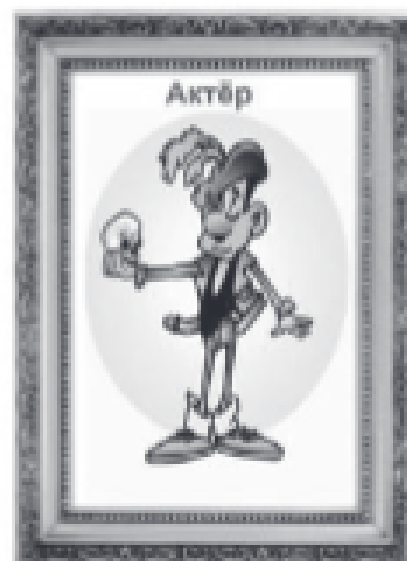

Рис. 5

Учащиеся отвечают на вопрос. В «волшебной рамке» при правильном ответе появляется изображение художника (рис. 4).

Учитель: Новая загадка: «Он сыграет чью-то роль, и на сцене он король». Кто это? С каким видом искусства связана эта профессия?

Учащиеся: Актер (рис. 5). Виды искусства — театр, кино.

Учитель: На интерактивной доске появились новые загадки (рис. 6). Попробуем разгадать их еще быстрее! «Телом хорошо владеет, прыг дагаться умеет». Назовите эту профессию и вид искусства, с которым она связана. Правильный ответ вы снова увидите в «волшебной рамке» (рис. 7).

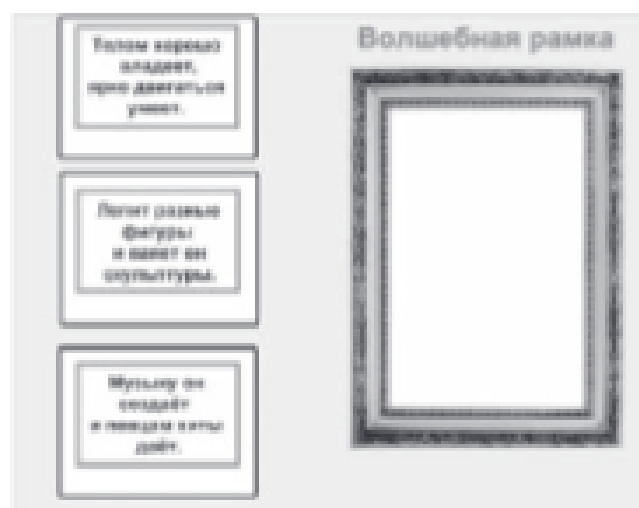

Рис. 6

Рис. 7

Учащиеся отвечают: «танцор», «хореография».

Учитель: И последние загадки: «Лепит разные фигуры и ваяет он скульптуры» и «Музыку он создает и певцам хиты дает». Назовите эти творческие профессии и виды искусства, с которыми они соотносятся.

Учащиеся дают отгадки: «скульптор — скульптура», «композитор — музыка». С помощью «волшебной рамки» сравнивают свои ответы с правильными (рис. 8, 9).

Рис. 8

Рис. 9

2.2. Мотивация деятельности учащихся

Учитель: Вспомните материал прошлого урока — «Жанрово-видовое многообразие искусства» — и ответьте, какие из перечисленных сегодня видов искусства относятся к пространственным, какие — к временным, а какие — к пространственно-временным.

Учащиеся отвечают на поставленный вопрос.

Учитель: А теперь попробуйте к каждому из видов искусства привести пример — художественное произведение, которое проиллюстрирует правильность вашего ответа.

Учащиеся еще раз называют вид искусства с ярким примером. Учитель при необходимости помогает учащимся.

2.3. Целеполагание деятельности учащихся

Учитель: Произведения разных видов искусства — это мир чувств людей, создающих их. Сегодня на уроке мы узнаем, с помощью каких средств художественной выразительности художники, композиторы, писатели и другие представители творческих профессий передают нам свои впечатления, эмоции и чувства. Мы поймем, что у каждого искусства свой язык, а также узнаем особенности языка каждого вида искусства.

3. Изучение новой темы

Учитель: Давайте вспомним, какими средствами пользуются живописцы при создании картин. Ответить вам поможет слайд на интерактивной доске (рис. 10).

Мы видим, что живописец воплощает свой художественный замысел во всем его богатстве и блеске с помощью разноцветных красок. Исходя из этого можно сделать вывод, что важным выразительным средством в живописи является...

Учащиеся: Цвет.

Учитель сдвигает на интерактивной доске нижнюю картинку с красной стрелкой к правому краю экрана (рис. 11).

Рис. 10

Рис. 11

— Существенную роль играет в живописи соотношение цветов. Когда цвета тонально гармонируют между собой, художественное произведение приобретает звучность. Цвет, который выпадает из общей тональности, не согласован с ней, кажется чуждым, разрушает целостность живописного произведения. Ведь композиция живописного произведения строится на взаимосвязи всех цветов.

Учитель на интерактивной доске сдвигает вниз «шторку» серого цвета и знакомит учащихся с понятием «колорит». Если «кликнуть» по центральной картинке с изображением материалов живописца, она медленно «растворится», а на ее месте появится другое изображение (рис. 12).

Колорит — гармоничное сочетание, взаимосвязь, тональное объединение различных цветов в картине.

Рис. 12

— Рассмотрите живописное произведение Харменса Рембрандта «В мастерской художника». На картине художник запечатлен рядом с мольбертом, отбрасывающим огромную тень, которая проводит в мастерской условную границу. Художник одет в блузу и широкополую шляпу — словно на некой торжественной церемонии. Он глубоко погружен в работу. А на картине «Танец» французского художника Анри Матисса мы видим изображение пяти женских фигур, танцующих на вершине холма.

Попробуйте охарактеризовать колорит этих произведений, пользуясь сведениями, которые вы видите на экране.

Учащиеся размышляют, сравнивая колорит в произведениях Рембрандта и Матисса. (Колорит картины Матисса яркий, радостный. Художник использовал только три цвета — неба, холма и фигур людей. Цвета в картине полнозвучные, яркие, кричащие. Колорит картины Рембрандта совсем иной — сдержанный, приглушенный. Художник использует темные тона, но цвет у него приобретает новые свойства — одухотворенности и загадочности.)

Учитель: А сейчас обратимся к следующему виду искусства — графике (рис. 13). Художник-график использует разные материалы: карандаш, тушь и перо, древесный уголь, фломастеры и многое другое. Если мы возьмем в руки любой из этих материалов, то сможем провести на листе бумаги линии, разнообразные по начертанию и длине.

Линия — след от движения точки на плоскости.

— Можем нанести и штрих. Штрих в графике всегда соседствует с линией.

Штрих в отличие от линии складывается из коротких движений руки в соответствии с возможностями движения карандаша или пера.

— Если линия, как правило, определяет границы форм, то задача штриха — передача тона, фактуры, объема. Штрихи могут быть разной длины, толщины. Кроме линии и штриха можно использовать точку или пятно. Пятно также передает характер произведения, его настроение. Таким образом, выразительными средствами графики являются линия, штрих и пятно (рис. 14).

Рис. 13

Рис. 14

(Сдвигаем на интерактивной доске рисунок карандаша со стрелкой в правую сторону, «кликаем» по изображению материалов графика.)

Учащиеся рассматривают появившиеся изображения.

Учитель: Рассмотрите произведения графики. Что вы можете сказать об этих работах?

Учащиеся, рассматривая художественные произведения, высказывают свои предположения: на автопортрете испанский художник Пабло Пикассо изобразил себя очень необычно — с помощью линий; немецкий художник Альбрехт Дюрер при создании реалистичного портрета старика использовал не только линии, но и штрихи, пятна; белорусский автор Язен Дроздович выполнил рисунок Мирского замка с помощью разных выразительных средств графики.

Учитель: Да, вы правы. Автопортрет Пикассо выполнен карандашом и углем. Дюрер, создавая картину «Старик», использовал кисть, перо, тушь. Язен Дроздович запечатлел Мирский замок тушью и пером.

Итак, мы узнали, что важное средство выразительности у художника-живописца — цвет. Художник-график пользуется линией, пятном (или точкой), штрихом. Художники-скульпторы также рассказывают об окружающем мире, но отражают его не на плоскости, а в объеме. Давайте рассмотрим, с помощью чего работают скульпторы (рис. 15).

Учащиеся рассматривают слайд с изображением инструментов скульптора.

Учитель: Произведения живописи и графики выполняются на плоскости. Их можно только рассмотреть. Еще можно к ним притронуться. Но мы дотрагиваемся не до предметов, а до холста или бумаги, на которых они изображены. Произведения живописи и графики имеют только два измерения — высоту и ширину.

Скульптуру же можно рассмотреть со всех сторон. Ее можно измерить не только в высоту и ширину, а еще и в глубину — ведь объем имеет три измерения. Вот в этом и заключается главное отличие изображения на плоскости от изображения в объеме. Таким образом, объем является главным выразительным средством скульптуры (*рис. 16*).

Рис. 15

Рис. 16

(На интерактивной доске сдвигаем маленький рисунок по направлению стрелки, «кликаем» по изображению материалов скульптора.)

Учащиеся рассматривают появившиеся изображения и знакомятся с работами Р. Монти, А. Глебова, З. Азгура.

Учитель: Перед нами скульптуры, выполненные из разных материалов: мрамора, бронзы, дерева. Сложно представить, как Рафаэль Монти смог так реалистично изобразить средствами скульптуры выразительный женский образ, обрамленный тончайшей тканью. Мягкие струящиеся складки настолько искусно вырезаны скульптором, что словно оживают в лучах солнца, пропуская свет. Алексей Глебов создал скульптурное изображение белорусского первопечатника. Пластично, интересно решена фигура Франциска Скорины. Утонченные черты лица, книга в натруженных руках, спокойное движение складок

одежды... Заир Азгур создал выразительную скульптурную группу литературных героев произведений Якуба Коласа, которую по праву можно считать памятником белорусскому народу.

Попробуйте охарактеризовать скульптурные образы, используя понятие «объем».

Учащиеся выполняют задание, выделяя характеристики скульптуры, отличающие данный вид искусства от других.

Учитель: А сейчас рассмотрим произведения декоративно-прикладного искусства (*рис. 17*). Изделия, которые вы видите перед собой, обращают на себя внимание тем, что имеют выразительную форму, разнообразный декор. Также они интересны тем, что сделаны из самых разных материалов, способных превращаться в чудесные вещи, предметы быта.

Декор – украшение изделия.

(На интерактивной доске сдвигаем белый овал с красной стрелкой вправо и видим, какие материалы используют мастера декоративно-прикладного искусства для создания предметов быта. Передвинув «волшебную луну» на белый прямоугольник, узнаем, что же является выразительными средствами этого вида искусства (*рис. 18*).)

Рис. 17

Рис. 18

– Итак, форма, материал, декор – это выразительные средства декоративно-прикладного искусства.

О каком пространственном виде искусства мы еще не говорили?

Учащиеся: Архитектура.

Учитель: Верно. Посмотрите внимательно на изображения зданий, которые находятся в разных странах, предназначены для различных целей, выполнены по проекту разных архитекторов (*рис. 19*).

Рис. 19

Рис. 20

— Рассматривая архитектурные сооружения, легко можно заметить в них присутствие линии, цвета, формы, объема. Сейчас давайте передвинем прямоугольник с красной стрелкой и остановимся на выразительных средствах архитектуры, которые пока что скрыты от нас (*рис. 20*).

Архитектурная композиция — способ организации архитектурных элементов с целью достижения общего единства и гармоничности.

— Как вы думаете, какое сооружение из тех, что мы рассматриваем, имеет симметричную композицию, а какое — асимметричную?

Учащиеся: Коссовский дворец имеет симметричную композицию, а Культурный центр Гейдара Алиева и Сиднейский Опера-хаус — асимметричную.

Учитель: В архитектуре есть еще одно важное средство выразительности — масштаб здания. Масштаб зависит не от действительных размеров здания, а от общего впечатления, которое оно производит на человека. Например, кинотеатр всегда меньше по объему, чем многоэтажные жилые здания, но он производит впечатление масштабного сооружения благодаря более крупным членениям его форм.

Пропорции — это соотношение частей здания между собой и их отношение к целому.

Учитель: Сравните пропорции Коссовского дворца, находящегося в нашей стране, и здания Культурного центра Гейдара Алиева в городе Баку.

Учащиеся выполняют задание.

Учитель: Итак, красота архитектурного образа заключена в красоте самой формы, в ее силуэте, в пропорциях ее частей, в цвете и фактуре материалов.

Пришло время поговорить о временных искусствах — музыке и литературе. Перед нами на экране изображение картины «Ручей в лесу» Ивана Ивановича Шишкина. «Кликнув» по значку в белом овале, мы услышим, как с помощью звуков композитор Ференц Лист «рисует» картину леса. Прослушаем этюд «Шум леса» и сравним, как средствами живописи и музыки изображается лес (*рис. 21*).

Охарактеризуйте музыкальное произведение Ференца Листа «Шум леса» с помощью визуальных образов. Расскажите, что вы «видите».

Учащиеся отвечают на вопрос.

Учитель: Легко понять, что композитор «рисует» звуком, а писатель, поэт — словом. Переместим изображения со стрелками вправо (*рис. 22*).

Рис. 21

Рис. 22

4. Первичное закрепление изученного материала

Учитель: К выразительным средствам музыки относят еще и ритм. Вы, конечно, замечали, что в музыке звуки делятся неодинаково: одни

из них короткие, другие — более длинные. Чередование длительностей в музыке называется ритмом. Ритм вносит порядок в музыку, выстраивает и согласует звуки во времени, т. е. по их длительности. Таким образом, ритм — это согласованность звуков по длительности. Ритм является важнейшим выразительным средством. От него во многом зависит характер музыки. Ровный ритм делает мелодию плавной и мягкой, прерывистый — придает мелодии изволнованность, напряженность.

Ритм — универсальное свойство. Он присутствует во многих явлениях действительности. Вспомните примеры из мира живой природы, которые так или иначе связаны с ритмом (космические явления, вращение планет, смена дня и ночи, цикличность времен года, движение волн и др.). Ритмичны дыхание и биение сердца. Мы слышим и видим ритм — в шуме морского прибоя, в узоре на крыльях бабочки, в срезе любого дерева, сучка. Ритм всегда подразумевает движение. Он является средством выразительности не только музыки, но и всех остальных видов искусства.

Но ритм в жизни и ритм в искусстве — это не одно и то же. В искусстве возможны перебои ритма, его неравномерность, ритмические акценты, не математическая точность, как в технике, а живое разнообразие, находящее соответствующее пластическое решение.

Например, ритм в поэзии хорошо чувствуется в известном вам английском стихотворении «Дом, который построил Джек» (рис. 23). (Учитель читает отрывок.) Назовите строки, которые в стихотворении повторяются.

Учащиеся. Дом, который построил Джек.

Рис. 23

Рис. 24

Учитель: Да, именно эти строки придают стихотворению ритмичность. Слушая стихотворение, мы даже ожидаем повторяющуюся строку — она делает стихотворение динамичным. Благодаря повтору ощущается форма стихотворения.

А теперь посмотрим фрагмент мультфильма «Дом, который построил Джек» режиссера Андрея Юрьевича Хржановского. В фильме динамика и движение — как важные средства выразительности в экранных искусствах — становятся особенно заметными (рис. 24). Обратите внимание, какой видеоряд мы видим во время звучания слов: «Дом, который построил Джек». Какая интонация постоянно возникает у актера, читающего стихотворение?

Учащиеся размышляют, отвечают на вопросы.

5. Физкультминутка

6. Закрепление и применение изученного материала в различных видах деятельности

Учитель: Продолжим нашу беседу о ритме, который связан с движением. В произведениях изобразительного искусства, как и в музыке, можно различать активный, порывистый, дробный ритм или плавный, спокойный, замедленный.

Ритм — это чередование каких-либо элементов в определенной последовательности.

— В живописи, графике, скульптуре ритм может быть задан линиями, пятнами света и тени, пятнами цвета. Можно использовать чередование одинаковых элементов композиции. Ритм может строиться на контрастах объемов.

Особая роль отводится ритму в произведениях декоративно-прикладного искусства. Разнообразные орнаменты построены на определенном ритмическом чередовании их элементов.

Рассмотрите на слайде произведения разных видов искусства, найдите присутствие ритма в них (рис. 25).

Рис. 25

Учащиеся в течение 3–4 мин рассматривают произведения искусства в сопровождении музыкального произведения И. С. Баха «Прелюдия и фуга ре мажор» («Хорошо темперированный клавир», том 1) и с помощью учителя выполняют предложенное задание.

7. Информация о домашнем задании

Учитель рекомендует учащимся принести принадлежности для лепки — пластилин, стеки, доску.

8. Подведение итогов урока

Учитель: Как видите, у каждого вида искусства свой язык. Если мы научимся его понимать, то научимся понимать и замысел художника.

Давайте попробуем в завершение урока выполнить еще одно обобщающее задание. Вы видите на доске названия видов искусства и пустые белые прямоугольники (рис. 26).

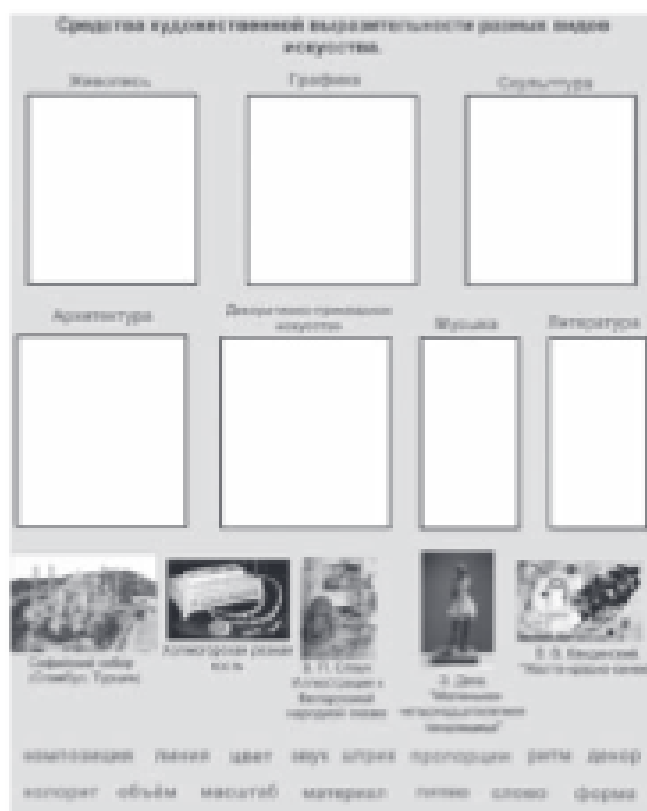

Рис. 26

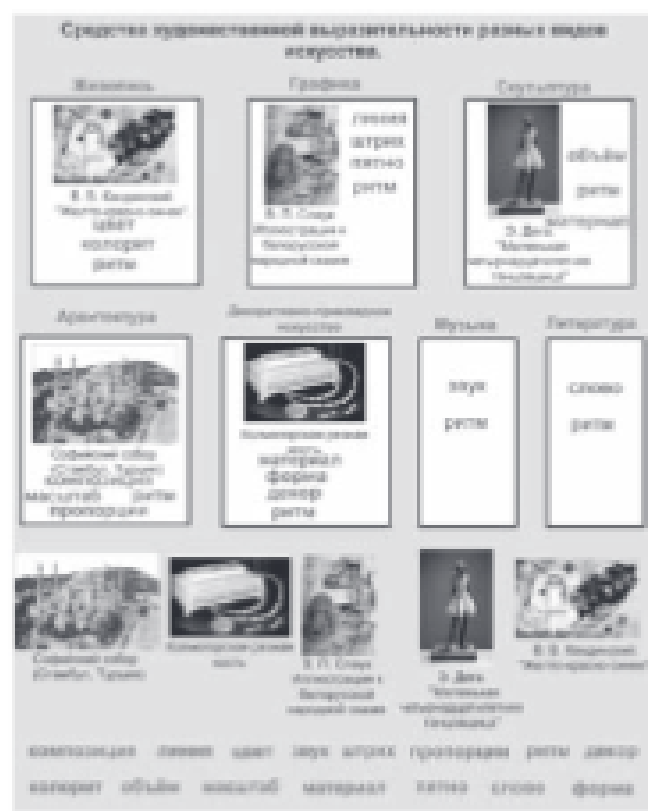

Рис. 27

Ваша задача — заполнить эти прямоугольники сначала изображениями произведений, олицетворяющими виды искусства, а затем характеризующими их названиями средств художественной выразительности. Изображения и названия выразительных средств расположены в нижней части экрана. (Для того чтобы поместить их на белый прямоугольник, следует «кликнуть» по ним и передвинуть в нужное место.)

После выполнения задания экран выглядит следующим образом (рис. 27).